

искусствовед, заведующий кафедрой «История и теория изобразительного искусства» Национального института художеств и дизайна имени К. Бехзада, Академии Художеств Узбекистана,
Г. Ташкент, Узбекистан

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЗБЕКИСТАНА ART EDUCATION IN UZBEKISTAN

Аннотация. В статье проведен анализ системы художественного образования в сфере изобразительного и прикладного искусства Узбекистана. Отмечается, что специфической особенностью художественного образования Узбекистана является наличие традиционной формы образования «усто-шогирд» и европейской классической методики образования. Автор приводит примеры выпускных бакалаврских и магистерских работ, а также анализирует позитивные новшества в системе высшего художественного образования.

Ключевые слова: художественное образование, система «устоз-шогирд», художественное образование Узбекистана.

Abstract. The article analyzes the system of art education in the field of fine and applied arts of Uzbekistan. It is noted that the specific feature of arts education in Uzbekistan is the presence of traditional forms of education "usto-shogird" and European classical education methods. The author gives examples of final works of Bachelors and Magisters, and also analyzes the positive innovations in higher art education.

Index terms: art education, system "ustoz-shogird", art education in Uzbekistan.

Начиная с первых дней независимости, Узбекистан получил новые импульсы для развития художественной культуры. Произошли кардинальные изменения всей образовательной системы, в том числе и в художественном образовании. Обретение независимости открыло перед нашим искусством возможность интеграции в мировой арт-процесс, освоение актуальных тенденций и направлений международной творческой практики. Это обстоятельство ставит новые задачи и перед художественным образованием Узбекистана, которое оказалось преемником формировавшейся десятилетиями академической системы, основанной лишь на одном методе – реализме.

Особое значение для совершенствования системы художественного образования в сфере изобразительного и прикладного искусства сыграл Указ Президента И. Каримова от 23 января 1997 г. о создании Академии художеств Узбекистана, что стало значительным событием в общественно-политической и культурной жизни страны. Одним из важных структурных подразделений Академии Художеств Узбекистана стала целая сеть художественных учебных заведений от начального до высшего звена. Практически во всех областях были созданы художественные лицеи и колледжи, а в Ташкенте и Высшее учебное заведение – Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бехзада. Их цель – формирование нового поколения творческой талантливой молодежи.

Специфической особенностью художественного образования в Узбекистане является наличие традиционной формы образования «усто-шогирд» и европейской классической методики образования. Ключевым принципом образовательной и культурной политики государства является сочетание общечеловеческих и национальных ценностей, который стал мировоззренческой и методологической базой системы художественного образования в Республике Узбекистан.

Система «устоз-шогирд», имеющая многовековые традиции, основана на принципах преемственности в формах компактного, индивидуального обучения группы учеников. Она преобладает в сфере обучения традиционным видам искусства, в основном это сфера традиционных художественных ремесел. За годы независимости в нашей стране созданы все необходимые условия для развития декоративно-прикладного искусства и для развития системы «устоз-шогирд». Однако бросается в глаза нарушение традиций.

Мастера первым делом должны сохранять традиции. Традиция – это не только приемы, узоры, цветовая гамма, но и шире – технология производства, материалы, естественные красители. Также нарушаются традиции в системе обучения «усто-шогирд», например, ученики из разных областей Республики, в процессе обучения в Ташкенте, нередко получают знания, традиции и технологии лишь ташкентской школы прикладного искусства и поэтому теряются традиции тех локальных школ, которые они призваны развивать. Между тем, одна из главных задач традиционной системы образования – это формирование мастера, который сохранит и будет развивать традиции локальной школы ремесла, те приемы, навыки и эстетику, которые сформировались на протяжении многих веков в центре или селе, который он представляет. Это позволяет сохранить своеобразие и самобытность всей палитры национального прикладного искусства.

Другим сегментом художественного образования в Узбекистане является европейская классическая система, распространившаяся в регионе с конца XIX века. Этот процесс был связан с проникновением европейских форм искусства – станковой и монументальной живописи, скульптуры и графики в культурную среду местного населения. На сегодняшний день эти две системы образования гармонично дополняют друг друга и используются в системе обучения в национальном институте художеств и дизайна имени К.Бехзада.

Согласно Национальной программе непрерывного образования Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бехзада (НИХД) является единственным в республике вузом для выпускников трех художественных колледжей и 13 лицеев изобразительного искусства, желающих получить высшее художественное образование. Национальный институт художеств и дизайна имени К. Бехзада готовит специалистов по двум уровням образования – бакалавриат, магистратура. В институте функционируют 4 факультета: «Изобразительное искусство», «Прикладное искусство», «Дизайн», «Искусствоведение», подготавливающие специалистов на 21 отделении. Станковая живопись, скульптура, реставрация памятников истории и культуры, монументальная живопись, художественная керамика, книжная графика, искусствоведение и др.,

Изобразительное искусство Узбекистана – это богатый потенциал искусства, в котором ощущается освоение не только национального наследия, но и опыта мирового искусства. Система образования в изобразительном искусстве Узбекистана оказалась преемницей академической системы образования, функционировавшей на протяжении многих десятилетий, где основной задачей является реалистическая система отражения окружающего мира.

Факультет изобразительного искусства Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзада имеет богатую историю. Здесь работают живописцы, графики, выпускники института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Московского института живописи Сурикова, нашего института и т.д. Среди них немало академиков Академии художеств Узбекистана. Как мы упомянули выше, доминирующей системой в программах обучения на всех отделениях факультета изобразительного искусства является академическая методика, то есть обучение классическому рисунку и живописи на основе наблюдения и изучения натуры с кистью и карандашом в руках. После завершения бакалаврской образовательной программы «Станковая живопись», у выпускника факультета изобразительного искусства сформированы такие профессиональные навыки, как владение материалом и технологиями живописи.

Среди бакалаврских выпускных дипломных работ (2013 г.) можно выделить работы Николая Шохина, Бахтияра Серекеева и Сардора Курганова в которых чувствуется композиционное мышление, хорошая техника живописи, то есть тот набор качеств, которые формируют это само понятие креативности.

В дипломной работе Николая Шохина «Осознанность» образ человеческой головы в виде маски, в которой происходит действие, связанное с сознанием человека, выполнена для монументального проекта. В стилистическом решении этой композиции

прослеживается связь западных художников (Сальвадора Дали, Иеронима Босха, Диега Риверы, Сикейроса) и художественного руководителя академика Б. Джалалова. Строгоцентричная композиция, представлена 5 фигурами, закручивающимися в спираль снизу против часовой стрелки в стилизованной форме головы. Автор дипломной работы демонстрирует прекрасное композиционное мышление, умение передавать характерные особенности черты лиц и поз.

Бахтияр Серекеев представил дипломную работу из трёх живописных композиций. Две из них получили общее название «Арал – боль моя. Это изображение почти сюрреального пейзажа. Б. Серекеевым проделана серьёзная работа, его живопись демонстрирует навыки мастерства и обобщения, чувство колорита и способность концептуального мышления.

Сардор Курганов представил дипломную работу под названием «1000 и 1 тыква». В этой работе мы видим попытку освоения традиций пленэрной живописи. Композиция строится из диагональной ленты чередующихся живописных массивов урожая тыквы и дыни, прописанных в легких полутонах. Живопись очень легкая, воздушная, благодаря чему композиция почти полностью утопает в цвете, чем и создается атмосфера слепящего солнца.

Что касается работы Муратова Эльёра «Колыбель интеллигенции», то здесь мы видим жанр городского пейзажа. Композиция городской улицы в обычный повседневный день – отображает часть автодорожного кольца и широкую панораму архитектурного фасада ГПИ. Но все эти живописные приемы выполнены достаточно монотонно, эта работа напоминает живопись 1970-х гг.

Среди магистерских работ можно выделить работы под руководством академиков Б. Джалалова и А. Икрамджанова – это Мирсайд Мирвохидов и Бекзод Ашуров, в которых дипломанты сумели выразить основной замысел произведения как композиционными, так и живописными средствами.

Бекзод Ашуров представил на дипломную защиту пейзаж «Зима в Хумсане». Станковая композиция выполнена в серой и темно-коричневой гамме с применением темных и светлых оттенков. В стилистическом решении этой композиции прослеживается связь западных художников пейзажистов, в частности Питера Брейгеля. Автор дипломной работы хорошо строит композицию, сумел передать характерные особенности панорамного пейзажа, позы. Выстраивая сюжетный ряд, автор демонстрирует хорошую технику живописи, сохраняя при этом чувство меры в колористическом и повествовательном решении.

Это перечень работ наиболее творчески перспективных студентов, однако, работы не безупречны, поскольку выполнялись в целом в рамках установленных академических правил и требований.

Осмысливая процесс обучения на факультете изобразительного искусства, можно выявить различные формы и приемы развития академического метода, которые являются традициями нашего факультета. К примеру, это мы можем увидеть в дипломных работах студентов – или серия живописных или графических пейзажей, скульптурный рельеф. Дипломная работа является подтверждением итоговой аттестации выпускника по своей специальности, в которой он должен показать знание живописных техник, самостоятельно передать образное и композиционное решение.

Для художественного образования, пожалуй, в большей степени, чем для других образовательных сфер, важна декларируемая сегодня опора на талант, креативность и инициативность обучаемого. Понятие «художник» включает в себя не столько представления о человеке, который владеет профессиональными навыками воспроизведения окружающего нас мира в красках, линиях и пластических формах, сколько о личности, переосмысливающей и транслирующей духовный опыт настоящим и будущим поколениям. Отсюда и работа в сфере художественного образования имеет свои специфические черты и задачи [3].

Именно в процессе обучения формируется стиль художников. Сегодня в программах по обучению студентов художественных вузов и колледжей мы видим устойчивое доминирование реалистической школы. Бакалавры и магистры получают знания технологий по различным направлениям изобразительного искусства и дизайна, изучают вопросы, связанные со стилем и технологиями академических видов искусств – живописи, графики, скульптуры и т.д.

Несмотря на очевидные позитивные сдвиги в деятельности НИХД, время поставило перед вузом новые задачи по усовершенствованию стратегии образования. С 2013 года одной из таких актуальных инициатив стало решение, принятое правительством страны, по внедрению в систему магистратуры диссертационных исследований в рамках подготавливаемых к защите дипломных работ. Это решение было вызвано тем, что в магистратуре приоритетной становится подготовка специалиста не только профессионально грамотного, но и творчески развивающегося, готового не только к исполнительской, но исследовательской, поисковой деятельности, создающей условия для саморазвития и самореализации личности. Процесс внедрения этого новшества в систему магистратуры НИХД им. К.Бехзада был непростым.

Если для магистров – музееведов или искусствоведов, где диссертация и есть дипломная работа и им надо было усилить ее качественный уровень, это не было неожиданным, то среди ряда студентов факультетов изобразительного, прикладного искусства и дизайна, которые раньше представляли в качестве дипломного проекта только творческую работу, это вызвало эмоциональную реакцию. Небольшая часть преподавателей и студентов высказывали мысль о том, что это лишняя нагрузка для будущих художников и дизайнеров, и диссертация – это задача лишь теоретических курсов и т.д. Однако руководством Академии художеств и самого вуза, а также ведущими профессорами-преподавателями Института была проведена обстоятельная работа по объяснению главных принципов этого методологического нововведения. Это привело к позитивному результату. В следствие внимание было сосредоточено не на том – нужна ли диссертация художникам, а на том, как ее написать качественно и как ее сочетать с практической частью дипломного проекта. За последние три-четыре года, которые прошли после введения принципа написания диссертации магистрами по творческим специальностям, уже защитили свои работы свыше 130 выпускников НИХД.

В мировой практике художественного образования мы видим факторы влияния постмодернистской эстетики на современное образование и процессы профессионального становления студентов. Постмодернизм является сложившейся системой идеологии, которая предлагает новые ценности и направления образования. Сегодня в процессе передачи знаний большое значение имеет разработка новых педагогических подходов, технологий и методик, способствующих приобщению подрастающего поколения к высоким идеалам, свойственным художественному образованию, в условиях современного художественного процесса. У нас есть определенные достижения, но нам еще предстоит скорректировать систему художественного образования, чтобы оно стало созвучным современности. Художественное образование в мире не стоит на одном месте, появляются новые технологии, привносятся инновации. Мы должны освоить современный международный опыт в области художественного образования, при этом сохраняя свои национальные традиции, свою национальную идентичность в искусстве [4].

Список литературы

1. Конрад Н. Запад и Восток / Н. Конрад. – М., 1972.
2. Меерович М., Шрагина Л. Технология творческого мышления: Практическое пособие / М. Меерович, Л. Шрагина. – Минск, 2000.
3. Курбанов С. Проблемы креативного ресурса художественного образования Узбекистана / С. Курбанов // SAN'AT. – №2. – 2013.
4. Курбанов С. Актуальные аспекты развития художественного образования Узбекистана / С. Курбанов // SAN'AT. – №1. – 2016.